

厦
门
大
学
艺
术
学
院

师生优秀
山水
画
作品
合集

lections Of Landscape paintings By Teachers and Students Of Xiamen University Fine Arts Institute

海峡出版发行集团
福建美术出版社

【厦门大学艺术学院师生优秀山水画作品集】

海峡出版发行集团

THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP

福建美术出版社

FUJIAN FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

厦门大学艺术学院师生优秀山水画作品集 / 方广智编

— 福州：福建美术出版社，2011.12

ISBN 978-7-5393-2585-9

I. ①厦… II. ①方… III. ①山水画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 270092 号

顾问：苏力、张立平、洪惠镇

主编：方广智

版式设计：壹号文化传播有限公司

厦门大学艺术学院师生优秀山水画作品集

出版发行：海峡出版发行集团

福建美术出版社

地址：福州市东水路 76 号 16 层

邮编：350001

服务热线：0591—87620820（发行部）87533718（总编办）

经销：福建新华发行集团有限责任公司

印刷：福州德安彩色印刷有限公司

开本：889×1194mm 1 / 16

印张：4

版次：2011 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

书号：ISBN 978-7-5393-2585-9

定价：48.00 元

厦门大学的山水画教学

厦门大学艺术学院始建于1983年,第二年正式招生,于是有了美术系的山水画教学,距今已将近30年。由于办学规模和师范类学制的限制,山水画在国画教学中所占分量有限,只有一位专业教员编制。开初是我的研究生导师洪惠镇教授从浙江美术学院(中国美院前身)引进执教,他带研究生后,本科生山水课转由其他专业教员兼任。2006年洪惠镇教授退休空出编制名额时,正值我毕业,有幸留校接任。山水研究生导师则由别的专业教授兼任。我本科和研究生都在这里就读,因此对本校山水画教学比较了解。

厦大山水画教学分有本科与研究生两个层次。本科山水课时不多,教学要求和目的只能是初步掌握山水画的临摹与创作方法,为学生个人日后进一步学习打基础,因此办学之初按照当年教育部颁发的教学大纲,基本上设置三大教学单元,即临摹、写生与创作。临摹分为两个进度,一是学习传统山水画的树、石、山、水、云、泉、建筑等各种技法和临摹宋元明清名家作品,了解山水画的发展历史与风格演变,掌握最基本的传统笔墨和造型构图规律;二是临摹学习近代以来最有代表性的山水画家推陈出新所创造的技法,以便实地写生和创作符合时代风格发展的山水画。本画集收入部分学生的临摹作业,目的在于表明学习传统在厦大山水画教学中的重要性,以及学生从写生到创作的有机延续性。

写生主要安排在厦门本岛及周边,有条件时才外出到省内外名山,如武夷、冠豸、黄山、雁荡和太行等地。写生课程的主要目的是让学生能够切身感受真山真水的魅力,立意于心,师法造化并从中了解山石、树木的构造规律,印证前人的艺术创造,特别是从自然山水到笔墨符号的转变法则乃至皴法和丘壑的经营规律,为接下来的创作学习做准备。创作课即以写生收集的山水素材

为基础,再结合学生自己初步掌握的不同时代与流派的技法进行创作学习。

本校山水画教学从洪惠镇教授开始,就秉持改革开放精神,设定教学创作多元化原则,不以教师个人好恶为左右,迫使学生就范于某种形式,而是允许和鼓励学生在尽可能掌握传统笔墨和山水画本质精神的基础上,发挥个人的艺术创造力。既可以继承传统样式,也可以借鉴近代以来的各种创新风格,更欢迎具有个性的大胆试验。画集所收各级本科学生的创作,就都反映着这种教学理念,说明它已成为一项本校的教学传统。我校本科生毕业后主要从事中等美术教育,部分进入高等院校和文化事业单位,当年对山水画课比较兴趣的同学多能坚持学习和创作。只可惜由于硬件限制,历届学生的优秀作业留校不多,毕业后学生分散各地又难以联系征集,所以画集作品有限,无法反映长近30年的山水画教学全貌。

厦大山水画研究生教学始于1997年,每年仅招收1至2名,由洪惠镇教授指导。学制3年,专业性较强,目标为培养高校山水画教师和专业单位的研究创作人员。但因生源问题以及综合性大学研究生的文化课,特别是外语负担比专业院校多,毕业前写论文与找工作的压力也较大,真正用在专业学习的时间也不过一年多。

为此,洪惠镇教授在研究生课程设置上独开生面,比本科生教学更为开放灵活,那就是“因人施教”,根据生员的不同程度和条件,区别引导,各择途径。具体做法是入学以后先让研究生任意创作,从中发现不同亮点,以决定各自的研究方向。他在中国画的创作与史论研究上,建立了一套“三体”、“三美”理论体系。“三体”是将20世纪以来的中国画多元化生态划分为“现代文人画”、“现代院体画”、“现代派中国画”三大体式以及它们之间的交叉、边缘体式。“三美”是把山水画因审美取向的区别分为“意境美”、“构造美”与“笔墨美”,由此产生不同的创作倾向、技法体系与评鹭标准。对研究生的“因人施教”,就是导师帮助学生“发现自我”,

确定他们各自适合何种山水画体式和审美取向。具体点说,就是如果他(她)长于写实造型,那就可能适合发展现代院体画和构造美山水,如果笔墨功底和文化修养教好,也许适合现代文人画和笔墨美或意境美山水,要是艺术观念活跃,也许适合探索现代派中国画,在其中发展某种山水画审美取向。

帮助研究生及早发现自我,可以在有限的学习时间里,尽快确定学术方向与艺术支点,并在导师的指导下,形成个人图式雏形,避免盲目试验和模仿别人,在迷途中浪费宝贵的读研时间。当其毕业后,有个学术定位,也可以继续推进,早日成熟,不必再费岁月,寻求出路,因此都能立刻成为创作和教学的新生力量。

这样的研究生教学,就不会是本科教学的重复,而是真正具备“研究”特征的高层次教学,并且已经形成与其他院校不同的教学体系和模式。在洪惠镇教授执教的山水研究生日常课程中,始终贯穿四个学术层面:一是对中国画本质精神与笔墨传统的坚守与发扬,二是中西美术史论的浸润与探讨,三是对当代学术进展的关注与投入,四是拓宽人文视野与艺术修养。尽管研究生都已受过国画本科教育,但由于种种原因,对中国画的认识并非十分清楚,因此在进行图式探索时,借鉴或结合西方绘画往往控制不了界限而有损中国画的画种特色。为了避免和克服这种缺失,在教学过程中始终维持中国画正统性与现代性的平衡,再在该原则上发挥多元化多样性创新。笔墨是中国画一大本质特色,因为当代观念混乱,影响部分研究生在本科阶段未能正确掌握,读研务需补课回炉,但也不赞成“笔墨主义”,只是将笔墨作为山水画的一种要素。中外美术史论的重要性,在本科阶段还不可能强调,但到了研究生阶段,就成了与茁壮成长息息相关的“钙质”,能否掌握吸收,决定对艺术的理解深浅和方向把握的准确度。高度关注当代学术进展,则可避免闭门造车,脱离时代精神,缺乏有价值的创新探索,只能人云亦云,拾人牙慧,步人后尘,

不知自己该怎么画和画什么。中国画自古以来都不是纯绘画,艺术水平的高低取决于画家的综合文化修养,因而发展出诗书画结合的艺术形式与创作方法。现代文人画体式,依然需要诗文书法的滋养润色,才能深化内涵,提高层次,并且继承和保持传统的优良本质。为此洪惠镇教授出版了专著《题画诗写作》,作为研究生教材,在他影响和指导下,爱好古典文学的研究生都初步学会了写诗题画,这在全国美术院校的研究生教学里,实不多见。

以上概要说明的教学模式与特点,在本画集的研究生作品中都有所体现,只是限于出版规模,作品量不多,还不能反映更全面的信息和效果。全国不同美术院校的山水画教学,都各有不同体系和特点,由各所院校培养出来的本科和研究生,正在成为当今山水画的主创力量,他们所反映的不同创作观念、方法和风格,共同组成一个艺术多元化和多样性的山水画繁荣世代。如果没有多元化多样性的教学体系,只是一派独大,互相雷同,就像上世纪建国前30年那样,不给以现实主义为本质特征的现代院体画以外的其他中国画体式必要的生存空间,那么就会又使山水画以及所有中国画重蹈千人一面,一花独放,万马齐喑的窘境。反过来说,一所院校的任何教学,如果不能建立自己的体系以形成特色,只是仿效或照搬别所院校的教学体系和模式(这是十分常见的,主持教学的教员通常会很自然地仿效或照搬他们出身的母校那套教学体系和模式),就很难培养有实力参与繁荣当今这个世代的山水画创作人才。

为此,在厦门大学艺术学院建院30周年即将来临之际,我们特地编辑出版这本画集,意在借此机会对本校的山水画教学做一次回顾和总结,以便发现问题,弥补不足,好进一步完善体系,扬长弃短,使之更为有效地培养人才。同时也希望借此能和兄弟院校与画界进行教学和创作交流,并祈请给予批评指教。

方广智 2011年10月于厦门大学艺术学院

【厦门大学艺术学院师生优秀山水画作品集】

海峡出版发行集团 | 福建美术出版社
THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP | FUJIAN FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

厦门大学的山水画教学

厦门大学艺术学院始建于1983年,第二年正式招生,于是有了美术系的山水画教学,距今已将近30年。由于办学规模和师范类学制的限制,山水画在国画教学中所占分量有限,只有一位专业教员编制。开初是我的研究生导师洪惠镇教授从浙江美术学院(中国美院前身)引进执教,他带研究生后,本科生山水课转由其他专业教员兼任。2006年洪惠镇教授退休空出编制名额时,正值我毕业,有幸留校接任。山水研究生导师则由别的专业教授兼任。我本科和研究生都在这里就读,因此对本校山水画教学比较了解。

厦大山水画教学分有本科与研究生两个层次。本科山水课时不多,教学要求和目的只能是初步掌握山水画的临摹与创作方法,为学生个人日后进一步学习打基础,因此办学之初按照当年教育部颁发的教学大纲,基本上设置三大教学单元,即临摹、写生与创作。临摹分为两个进度,一是学习传统山水画的树、石、山、水、云、泉、建筑等各种技法和临摹宋元明清名家作品,了解山水画的发展历史与风格演变,掌握最基本的传统笔墨和造型构图规律;二是临摹学习近代以来最有代表性的山水画家推陈出新所创造的技法,以便实地写生和创作符合时代风格发展的山水画。本画集收入部分学生的临摹作业,目的在于表明学习传统在厦大山水画教学中的重要性,以及学生从写生到创作的有机延续性。

写生主要安排在厦门本岛及周边,有条件时才外出到省内外名山,如武夷、冠豸、黄山、雁荡和太行等地。写生课程的主要目的是让学生能够切身感受真山真水的魅力,立意于心,师法造化并从中了解山石、树木的构造规律,印证前人的艺术创造,特别是从自然山水到笔墨符号的转变法则乃至皴法和丘壑的经营规律,为接下来的创作学习做准备。创作课即以写生收集的山水素材

为基础,再结合学生自己初步掌握的不同时代与流派的技法进行创作学习。

本校山水画教学从洪惠镇教授开始,就秉持改革开放精神,设定教学创作多元化原则,不以教师个人好恶为左右,迫使学生就范于某种形式,而是允许和鼓励学生在尽可能掌握传统笔墨和山水画本质精神的基础上,发挥个人的艺术创造力。既可以继承传统样式,也可以借鉴近代以来的各种创新风格,更欢迎具有个性的大胆试验。画集所收各级本科学生的创作,就都反映着这种教学理念,说明它已成为一项本校的教学传统。我校本科生毕业后主要从事中等美术教育,部分进入高等院校和文化事业单位,当年对山水画课比较兴趣的同学多能坚持学习和创作。只可惜由于硬件限制,历届学生的优秀作业留校不多,毕业后学生分散各地又难以联系征集,所以画集作品有限,无法反映长达近30年的山水画教学全貌。

厦大山水画研究生教学始于1997年,每年仅招收1至2名,由洪惠镇教授指导。学制3年,专业性较强,目标为培养高校山水画教师和专业单位的研究创作人员。但因生源问题以及综合性大学研究生的文化课,特别是外语负担比专业院校多,毕业前写论文与找工作的压力也较大,真正用在专业学习的时间也不过一年多。

为此,洪惠镇教授在研究生课程设置上独开生面,比本科生教学更为开放灵活,那就是“因人施教”,根据生员的不同程度和条件,区别引导,各择途径。具体做法是入学以后先让研究生任意创作,从中发现不同亮点,以决定各自的研究方向。他在中国画的创作与史论研究上,建立了一套“三体”、“三美”理论体系。“三体”是将20世纪以来的中国画多元化生态划分为“现代文人画”、“现代院体画”、“现代派中国画”三大体式以及它们之间的交叉、边缘体式。“三美”是把山水画因审美取向的区别分为“意境美”、“构造美”与“笔墨美”,由此产生不同的创作倾向、技法体系与评鹭标准。对研究生的“因人施教”,就是导师帮助学生“发现自我”,

确定他们各自适合何种山水画体式和审美取向。具体点说,就是如果他(她)长于写实造型,那就可能适合发展现代院体画和构造美山水,如果笔墨功底和文化修养教好,也许适合现代文人画和笔墨美或意境美山水,要是艺术观念活跃,也许适合探索现代派中国画,在其中发展某种山水画审美取向。

帮助研究生及早发现自我,可以在有限的学习时间里,尽快确定学术方向与艺术支点,并在导师的指导下,形成个人图式雏形,避免盲目试验和模仿别人,在迷途中浪费宝贵的读研时间。当其毕业后,有个学术定位,也可以继续推进,早日成熟,不必再费岁月,寻求出路,因此都能立刻成为创作和教学的新生力量。

这样的研究生教学,就不会是本科教学的重复,而是真正具备“研究”特征的高一层次教学,并且已经形成与其他院校不同的教学体系和模式。在洪惠镇教授执教的山水研究生日常课程中,始终贯穿四个学术层面:一是对中国画本质精神与笔墨传统的坚守与发扬,二是中西美术史论的浸润与探讨,三是对当代学术进展的关注与投入,四是拓宽人文视野与艺术修养。尽管研究生都已受过国画本科教育,但由于种种原因,对中国画的认识并非十分清楚,因此在进行图式探索时,借鉴或结合西方绘画往往控制不了界限而有损中国画的画种特色。为了避免和克服这种缺失,在教学过程中始终维持中国画正统性与现代性的平衡,再在该原则上发挥多元化多样性创新。笔墨是中国画一大本质特色,因为当代观念混乱,影响部分研究生在本科阶段未能正确掌握,读研务需补课回炉,但也不赞成“笔墨主义”,只是将笔墨作为山水画的一种要素。中外美术史论的重要性,在本科阶段还不可能强调,但到了研究生阶段,就成了与茁壮成长息息相关的“钙质”,能否掌握吸收,决定对艺术的理解深浅和方向把握的准确度。高度关注当代学术进展,则可避免闭门造车,脱离时代精神,缺乏有价值的创新探索,只能人云亦云,拾人牙慧,步人后尘,

不知自己该怎么画和画什么。中国画自古以来都不是纯绘画,艺术水平的高低取决于画家的综合文化修养,因而发展出诗书画结合的艺术形式与创作方法。现代文人画体式,依然需要诗文书法的滋养润色,才能深化内涵,提高层次,并且继承和保持传统的优良本质。为此洪惠镇教授出版了专著《题画诗写作》,作为研究生教材,在他影响和指导下,爱好古典文学的研究生都初步学会了写诗题画,这在全国美术院校的研究生教学里,实不多见。

以上概要说明的教学模式与特点,在本画集的研究生作品中都有所体现,只是限于出版规模,作品量不多,还不能反映更全面的信息和效果。全国不同美术院校的山水画教学,都各有不同体系和特点,由各所院校培养出来的本科和研究生,正在成为当今山水画的主创力量,他们所反映的不同创作观念、方法和风格,共同组成一个艺术多元化和多样性的山水画繁荣世代。如果没有多元化多样性的教学体系,只是一派独大,互相雷同,就像上世纪建国前30年那样,不给以现实主义为本质特征的现代院体画以外的其他中国画体式必要的生存空间,那么就会又使山水画以及所有中国画重蹈千人一面,一花独放,万马齐喑的窘境。反过来说,一所院校的任何教学,如果不能建立自己的体系以形成特色,只是仿效或照搬别所院校的教学体系和模式(这是十分常见的,主持教学的教员通常会很自然地仿效或照搬他们出身的母校那套教学体系和模式),就很难培养有实力参与繁荣当今这个世代的山水画创作人才。

为此,在厦门大学艺术学院建院30周年即将来临之际,我们特地编辑出版这本画集,意在借此机会对本校的山水画教学做一次回顾和总结,以便发现问题,弥补不足,好进一步完善体系,扬长弃短,使之更为有效地培养人才。同时也希望借此能和兄弟院校与画界进行教学和创作交流,并祈请给予批评指教。

方广智 2011年10月于厦门大学艺术学院

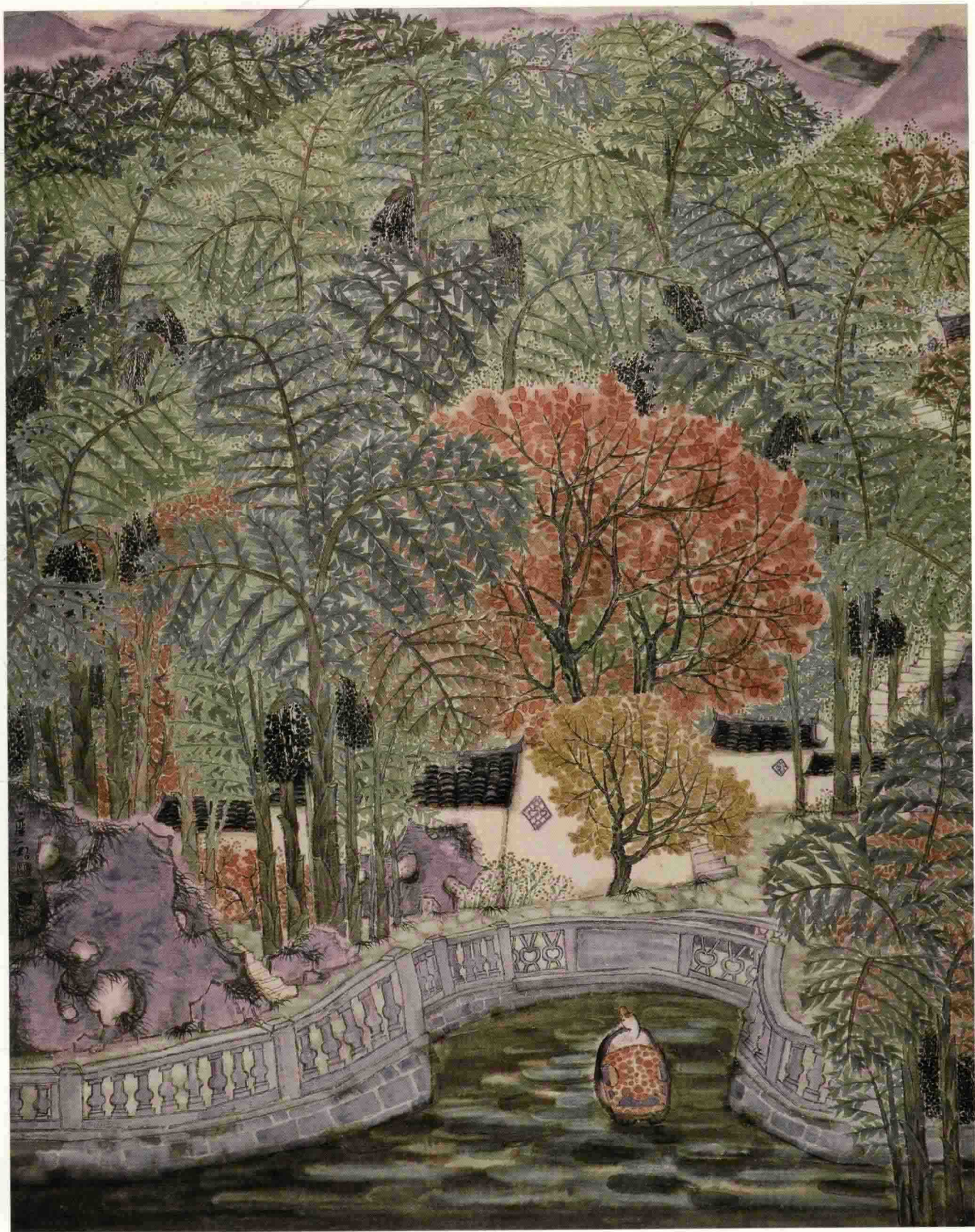
心境 138×138cm 洪惠镇

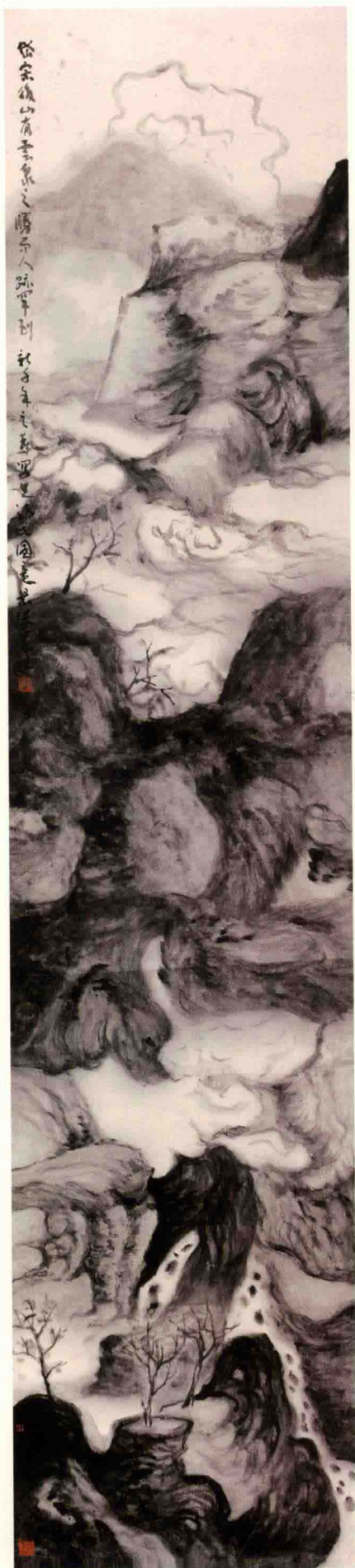
故土 120 × 120cm 洪惠镇

岁月如梦 90×180cm 方广智

春语 160×200cm 方广智

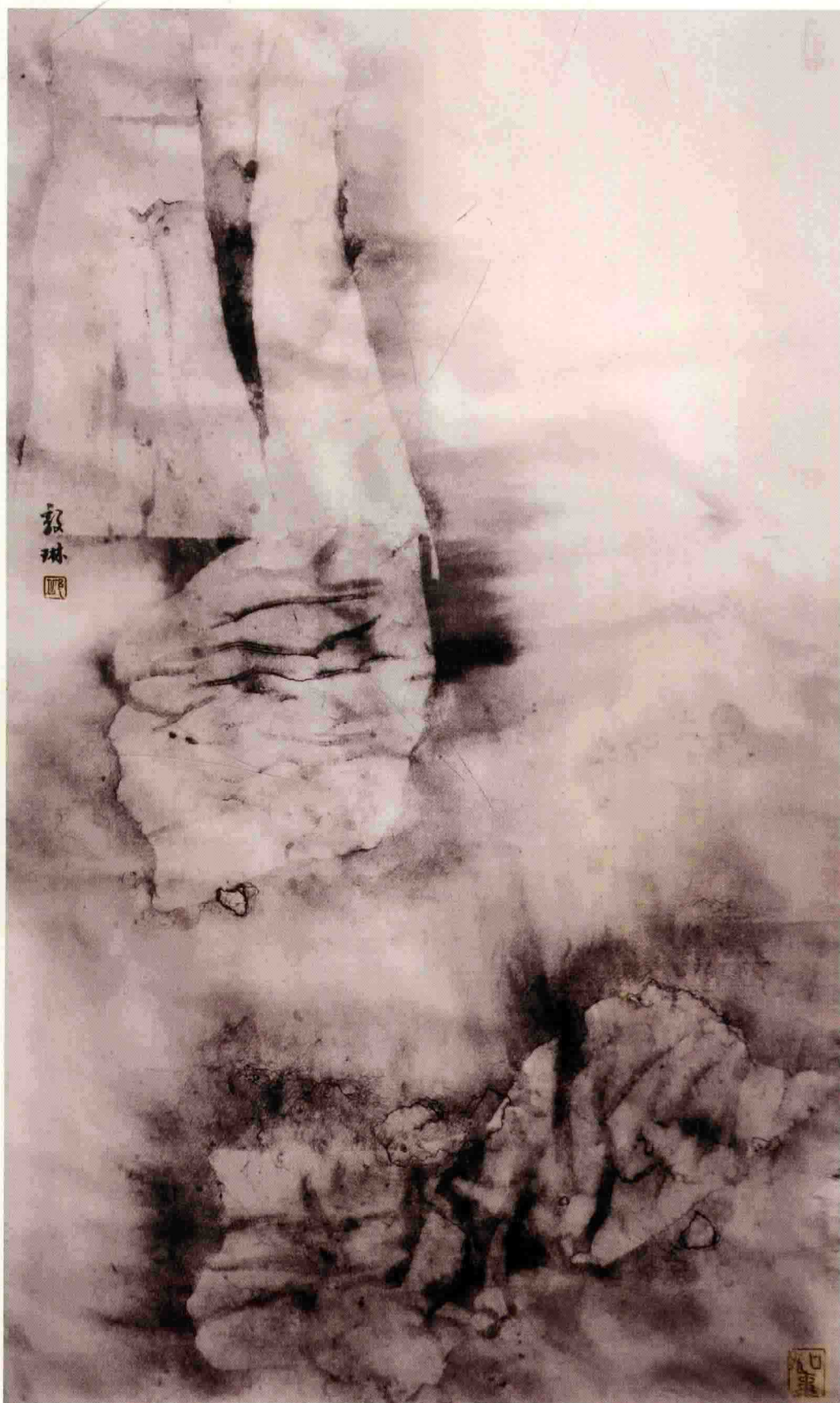
岱宗后山 35 × 134cm 景阳

雨住黄昏后 68×68cm 景阳

常去来闲 68×135cm 邱毅琳

忘形得意 68×135cm 邱毅琳

籬院深田
晚房牛
影人靜白
初長村之
月夜新
月疎了道
星之明了塘
歌衣獨山
村心素
漁漁之書

山村小景 68×128cm 洪宏图